中央音乐学院图书馆藏书
书号 E1·6/tCCb15
总登记号 40796

普罗科菲耶夫是通过复杂而曲折的途徑走到«阿历山大·涅夫斯基»❶这一重大主題的. 他是从包含着对任何一个正面人物的怀疑和否定的奇异的幻想作品«三个橘子»的恋爱 (Три апельсины)和«丑角»(Шуты), 經过«司火天使»(Огненный ангел)❷音乐中那种中世紀的"吉奥尔"的

❶ 阿历山大·雅罗斯拉維奇·涅夫斯基(1220–1263年), 是杰出的政治活动家、統帅, 1228年起是諾夫哥罗德王公, 1248年起是基輔王公, 1252年起成为符拉基密尔大公. 当諾夫哥罗德王公时, 他曾阻擋了日耳曼騎士和瑞典人对俄罗斯土地的侵略. 1240年7月15日在涅瓦河旁歼灭了瑞典軍队; 1242年4月5日在楚得湖冰上击潰了里沃尼亚騎士, 使他們不能往东推进. ——譯注.

❷ «司火天使», 系根据布留索夫 (Брюсов) 的同名小說写成的歌剧. ——譯注.

手法❶, 經过《鋼鉄的奔馳》的机械节奏, 經过作品第 50 号的抽象表达和臆想, 經过《罗密欧与朱丽叶》, 而走到这一主題的. 取材于莎士比亚作品的舞剧乃是成熟的普罗科菲耶夫的最重要阶段: 在这里他探索了偉大的英雄人物, 他眞正相信人性的高尙和美. 丑角的怀疑被对人、对人的生命創造力的人道主义信心所代替了.

这是一首——对普罗科菲耶夫而言是新的和迥非寻常的主題——歌頌人民的爱国主义、歌頌俄罗斯人民同外国侵略者的英勇斗爭的大合唱. 这是一个崇高的主題, 它使我們回忆起格林卡、鮑罗丁和里姆斯基-科薩科夫的民族史詩的画面. 古老的自由城市——諾夫哥罗德和普斯科夫——的

❶ 《吉奥尔》, 原是法国的木偶戏. 十九世紀时, 法国的木偶剧院普遍地称为"吉奥尔剧院". 十九世紀后半叶巴黎开办的"吉奥尔剧院"同木偶戏院已毫无共同之处: 它們上演充滿凶惡和恐怖的小型乐曲——帝国主义时代資产阶級艺术的特征. ——譯注.

光荣形象、使"强力集团"成員喜不自胜的形象，在俄罗斯音乐中重又复活了．（这也許是使斯塔索夫欢欣若狂的主题！）

大合唱《阿历山大·涅夫斯基》是为合唱、独唱和乐队而写的，其中有七个乐章，它們在形式上非常严整和完善．

《在蒙古压迫下的罗斯》（指俄国——譯者）——这是第一乐章的名称．这个短短的交响乐插曲充满了鮮明的风景描写：简单的俄罗斯曲調陪衬着古怪的、单調的"蒙古主题"的叫喚（嘯叫的木管乐器与小号聒耳的吼声的奇异配合）；无边无际的水平綫，被太阳晒焦的草原，被蹂躪和洗劫的罗斯．色彩异常地眞实：弦乐器含糊不清的低沉而单調的"固定"音型、管乐器悠长而緩慢的齐奏、双簧管遙远的独奏．

仿佛古老的勇士歌一样，响起了平稳而从容的歌曲《阿历山大·涅夫斯基頌》．这个合唱使我們回想起为"强力集团"成員所热爱的古罗斯歌

手、古斯里琴手❶和勇士歌歌手的歌曲. 刚毅的低音音色(附加女低音的男声合唱)妙不可言; 乐队的奏法是有代表性的——竖琴的傳統性的古斯里琴式彈法.

大合唱的第三乐章——«十字軍軍士在普斯科夫»的音乐貫穿着毛骨悚然的惊惧. 从严正的古代众贊歌中泛蕩出刑訊室的森严冷酷, 这众贊歌是按照古代教堂文字的一切規則写成的. 而駭人的好战的号角声——代表死亡和破坏的主题不断地冲破乐队中"平抑"的持續音发出来.

在第三乐章的中間插部(以俄罗斯少女的悲泣为主题), 弦乐器的亲切的、扣人心弦的音色使听众沉沒在活生生的人的內心世界里.

在激昂英勇的歌曲«起来吧, 俄罗斯的人民!»

---

❶ 古斯里琴(гусли), 原是所有俄罗斯民間弦乐器的通称, 后来专指某一种乐器. 从第六世紀开始, 在各种文献中就已有关于俄罗斯古斯里琴的記录. 长时期以来, 它的琴身形状、弦綫数目和它所用的調經过多次修改. ——譯注.

(第四乐章)里，表現了奋起与日耳曼人作斗爭的諾夫哥罗德人．这合唱的两个旋律滲透着高尙的民族特色，它与我国某些群众歌曲的所謂娓娓动听的、虛假的“人民性”是如此不同．

第五乐章——《冰上鏖战》——仿佛是宏大的展开部，在其中前几乐章的主导主題与新的主題同样地发生冲突和对立．在大合唱所有的乐章中，这是最富于造型性的一章：这里既有暗淡的冰上景色，又有日耳曼軍团非常可怕的行进，又有勇敢的俄罗斯騎兵的猛攻．重新傳出了天主教圣歌和俄罗斯战斗歌曲的主題．战爭的場面不是以千篇一律的“烏啦”声告終，而是以平抑的抒情-叙事插部(好象是对烈士的回忆)結尾．

这种情緒在名为《死寂的田野》的第六乐章(少女哭悼陣亡战士的歌曲)里也延續下去．深深地打动人心的、悲伤的女中音独唱的旋律，通过大合唱的第三乐章就早已为听众所熟悉；这独唱使

我們不禁回忆起雅罗斯拉夫娜的悲泣❶.

在描写阿历山大来到普斯科夫的最后乐章里，在欢乐的、剛毅激昂的乐音中，也响起了熟悉的主题.

对于熟諳普罗科菲耶夫风格的人們来說，所有这些形象可能看来是出于意料之外的、同他的艺术手法格格不入的. 然而,《阿历山大·涅夫斯基》与普罗科菲耶夫以前的作品却有着許多联系.

难道在第三协奏曲第一乐章的主题中或是在第三奏鳴曲的副部中，我們未曾感覺到普罗科菲耶夫創作的民族独特性嗎？在大合唱《阿历山大·涅夫斯基》中，普罗科菲耶夫的音乐的民族性

---

❶ 在古代俄罗斯文学最偉大的著作《伊戈尔远征記》的第三篇中，有着聞名的、充滿抒情味的雅罗斯拉夫娜（伊戈尔的妻子）的悲泣和祈禱. 雅罗斯拉夫娜祈求自然界的力量——风、第聶伯河与太阳——把她丈夫伊戈尔“送来”給她，使她不再向远处的海洋揮洒眼泪. 这祈禱和悲泣生了效，伊戈尔終于从敌人的囚禁中逃出来了. 本文中所指的“雅罗斯拉夫娜的悲泣”即源于此. ——譯注.

再一次得到了稳固可靠的和不可推翻的肯定.

普罗科菲耶夫从他的最早的作品起，曾不止一次地在音乐中描繪了兽性的和野蛮的东西. 有时他在故意招人厌恶和令人作嘔的和声中、在煩人的"高声刺耳的"乐队音响中、在畸形的好象受到了損坏的旋律中，揶揄着生活中的不成体統的現象. 只要回忆一下《蠱惑》和《冷嘲》，回忆一下《对三个橘子的恋爱》的幻想場面中的恶作剧和胡鬧，就可想而知了.

在《阿历山大·涅夫斯基》中，这个慣用的普罗科菲耶夫的"吉奥尔"获得了生动而現实的形象性和深刻的傾向性. 惊心动魄的和不成体統的东西，在里沃尼亚騎士的昏暗的形象中、在刑訊室的火堆的血腥反光中、在日耳曼甲胄兵的冷酷无情的步調中，都得到了具体表現. 在对于这整个可厌恶的《猪的王国》的音乐描述中，我們可以辯認出熟悉的普罗科菲耶夫的"吉奥尔"的色彩. 但是，在这里这不是抽象的、臆想的蠱惑；我們在《里

沃尼亚十字軍軍士»的形象中感覚到今天的欧洲野蛮人的特征.

«在阿历山大·涅夫斯基»中，普罗科菲耶夫不仅综合了許多个人的风格意向，而且也综合了俄罗斯古典音乐作品的卓越經驗．格林卡和鮑罗丁的旋律的可塑性与里姆斯基-科薩科夫的生动具体的形象性，在这里获得了独特的发展，但从来沒有掩盖住作者的独立性.

在«阿历山大·涅夫斯基»里，普罗科菲耶夫的技巧是无与倫比的．他象一个闊气而富有的主人，支配着所有的音乐表达手段．在艺术任务要求这样的地方，他就不停留在演奏复杂性的常規慣例上（莫斯科音乐館乐队，特别是他們那些卓越的管乐家光荣地克服了一切困难）.

首先使人惊訝的是配器的技巧（繁杂多样的配器手法）——从水彩画家的极細致的印象主义色彩到粗糙的装飾用的涂油．在大合唱总譜里，排列着許多饒有兴趣的恰当的音色．譬如，在«冰上

鏖战»里，記載着迥异寻常的中提琴的叫喚，就好象不祥之鳥的啹叫声(中提琴、靠近琴馬 sul ponticello)，或者如装有弱音器的长号(与英国管相配合)的遙远的、从幕后傳来的信号声.

普罗科菲耶夫广泛地和得心应手地使用着对位的手法，作为純粹話剧的"一幕二景"法(譬如，在第三乐章里，十字軍軍士的威严的主导主题被加在伤悼的"悲泣主题"之上；在«冰上鏖战»中，俄罗斯騎士的胜利主题同里沃尼亚騎士的畸形的、好象毁灭了的主题形成对位；在最后乐章中，威风凜凜的俄罗斯人合唱的主题与民間流浪艺人愉快的竪笛非常巧妙地配合在一起).

大概将有人反对«阿历山大·涅夫斯基»的过分的造型性. 对的，这是戏剧叙事标题交响乐的显而易見的例子. 但是，有时轉变为純粹电影制片术的"鏡头閃現"的外在叙事方法，在普罗科菲耶夫手下是同广泛的音乐概括(合唱、咏叹調)的插部交替使用的. 而就是在最造型化的場面(«十

字軍軍士在普斯科夫»），普罗科菲耶夫也不仅利用拟声法(馬蹄踏地声、战士步伐声和鉀声)，而且还运用純粹音乐的范疇——对位；古典的战爭音乐的杰出范例（«匈奴之役» «Битва гуннов»、«克尔热涅茨会战» «Сеча при Керженце»)等等的途徑就是这样的.

普罗科菲耶夫对乐曲外貌的造型手法是以俄罗斯彩画风的标題音乐的优秀傳統为依据的.«阿历山大·涅夫斯基»的交响乐内容使我們現实地联想起那些偉大水彩画家的許多图面；在听众的眼前，时而显示了戈雅❶格留涅瓦尔德❷的暗淡画面或者中世紀天主教的壁画(«十字軍軍士在普斯科夫»)，时而又出現了俄罗斯景色的現实世界(«冰上鏖战»开端，拂曉前寒冷烟雾的色調，«死寂

❶ 戈雅 (Гойя 1746-1828)，杰出的西班牙画家.——譯者.

❷ 格留涅瓦尔德 (Грюневальд 1460-1528)，德国画家.——譯者.

的田野»中的黑沉沉的夜色).

«阿历山大·涅夫斯基»中的有些东西将引起非議:«冰上鏖战»的在一定程度上的冗长和多余的迅速变化,同一章«冰上鏖战»的加洛普舞曲❶式的D大調主题的稍带庸俗的簡化,第五乐章結尾前过分自然主义化的拟声法(楚得湖冰上的复灭❷).

有一点是不容爭辯的:对于普罗科菲耶夫来說,«阿历山大·涅夫斯基»的創作是最重要的創作路标——它是卓有成效地体現重大的英雄主题的最初經驗. 应当期望:在这位天賦才华无穷尽的艺术家的丰富而神速的发展中,下一阶段将是通曉苏維埃現实的形象. 假如他在这方面达到同样的艺术高度,苏維埃音乐将会庆賀新的大胜利.

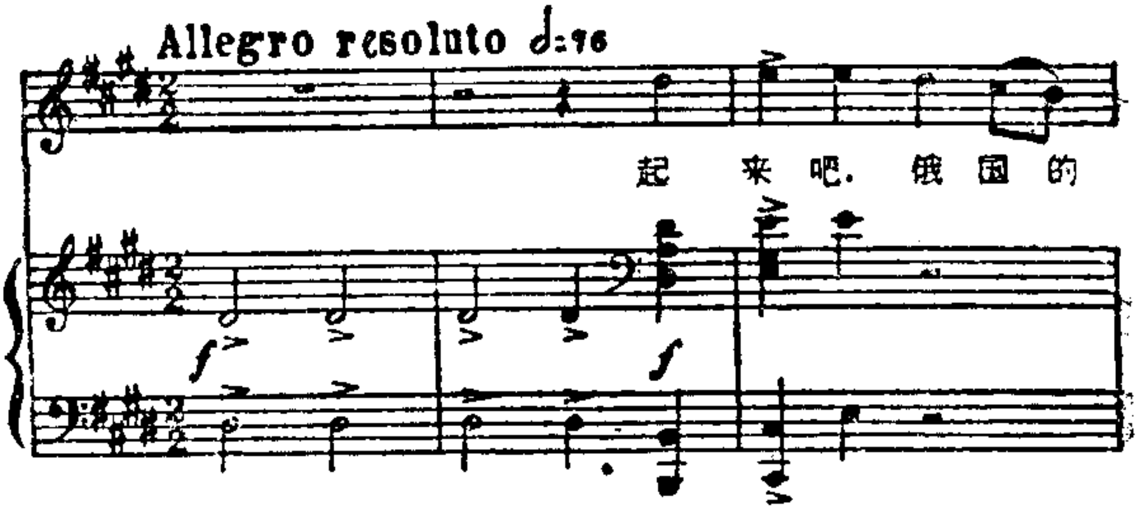
---

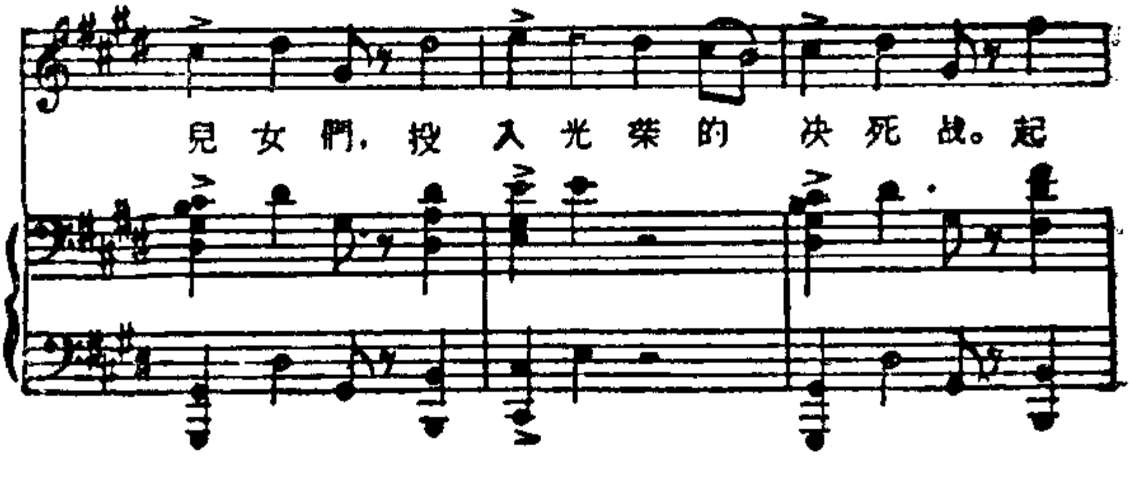
❶ 加洛普舞曲(Galoppo),一种2/4拍子的舞曲,节奏非常迅速,舞蹈中主要是跳跃的动作. ——譯者.

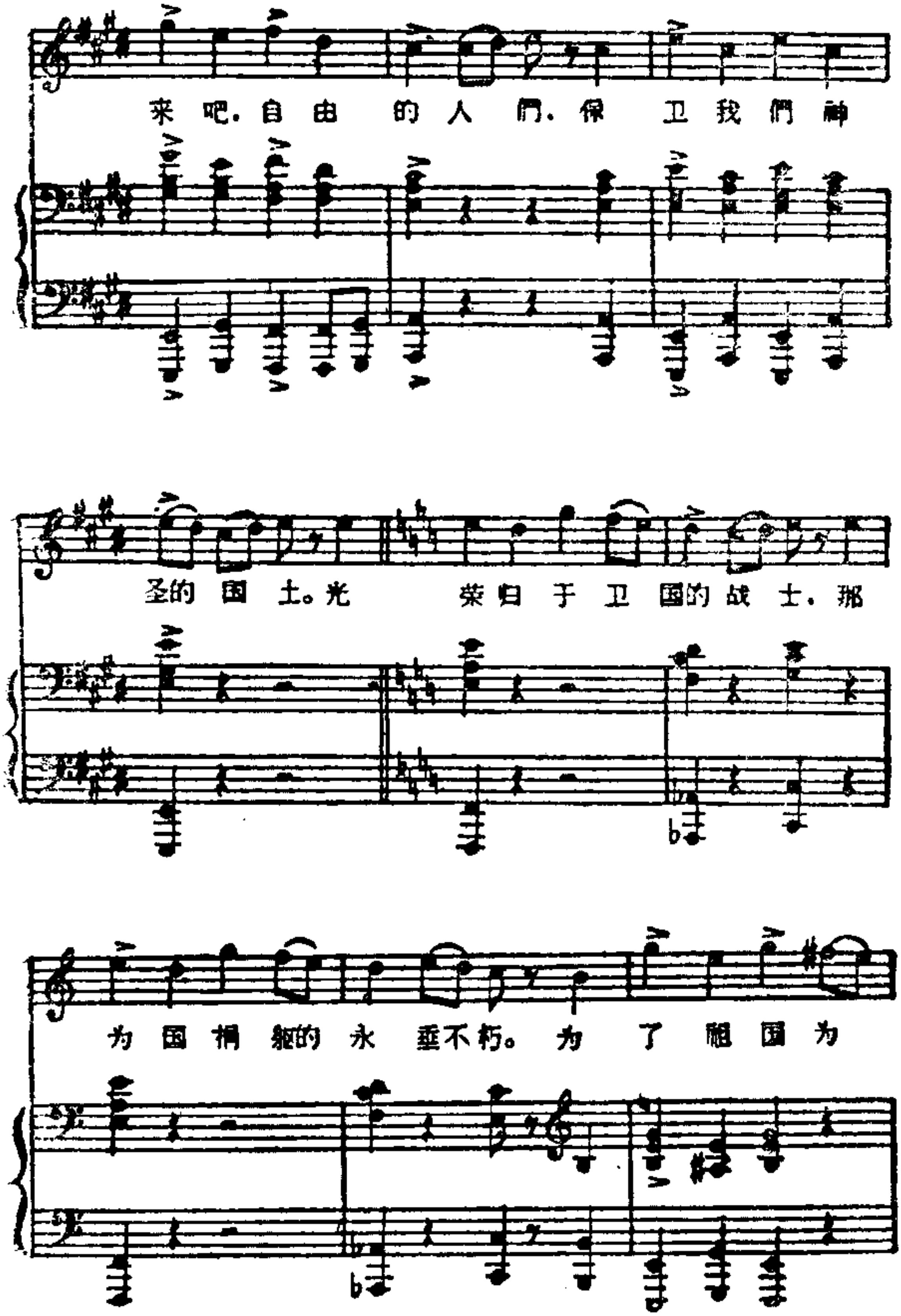
❷ 这里指1242年4月5日里沃尼亚騎士在楚得湖冰上的复灭,参見第1頁注❶. ——譯者.

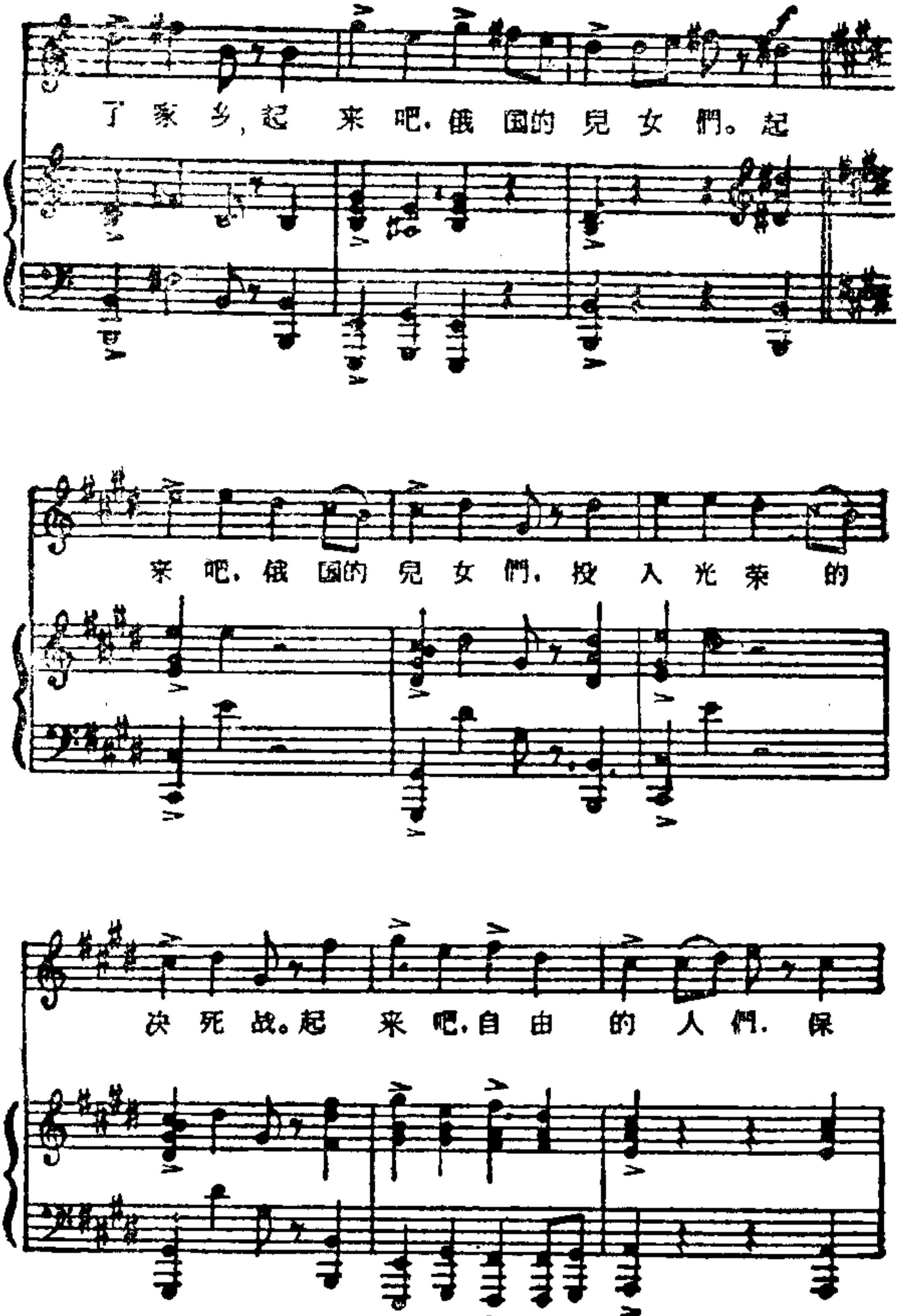
起来吧，俄罗斯的人們！

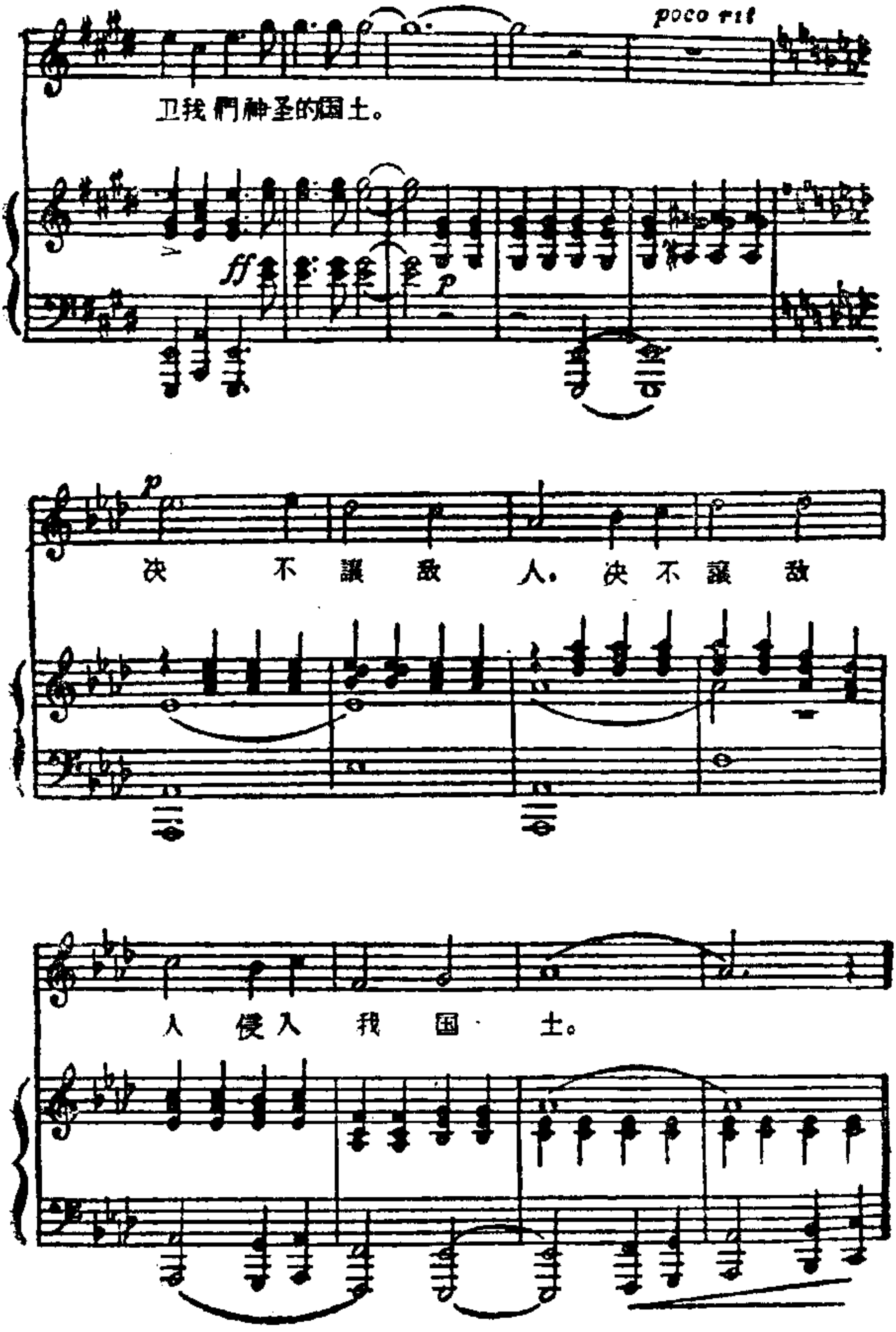
B.路戈夫斯基
C.普罗科菲耶夫 詞
C.普罗科菲耶夫曲

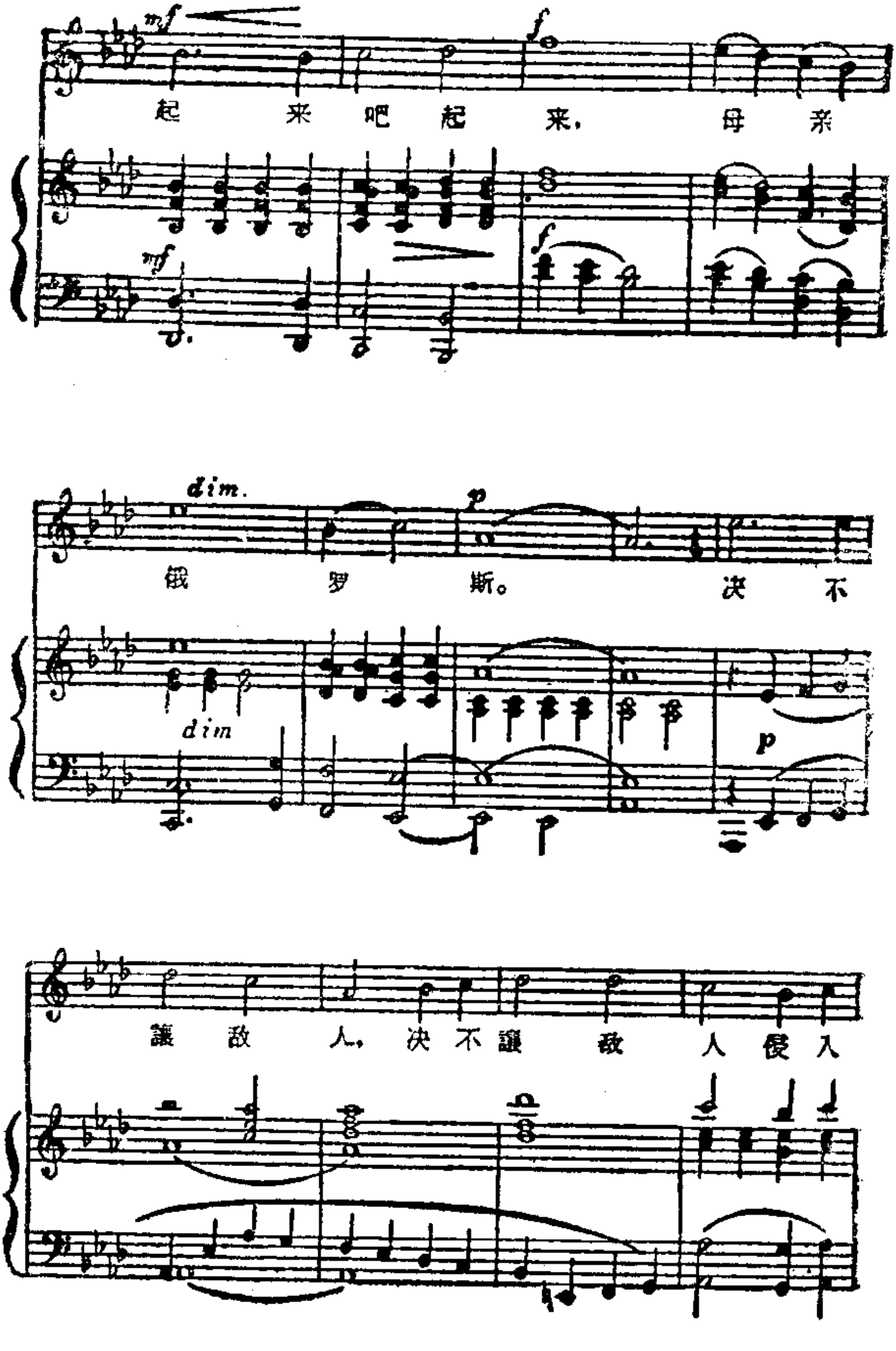


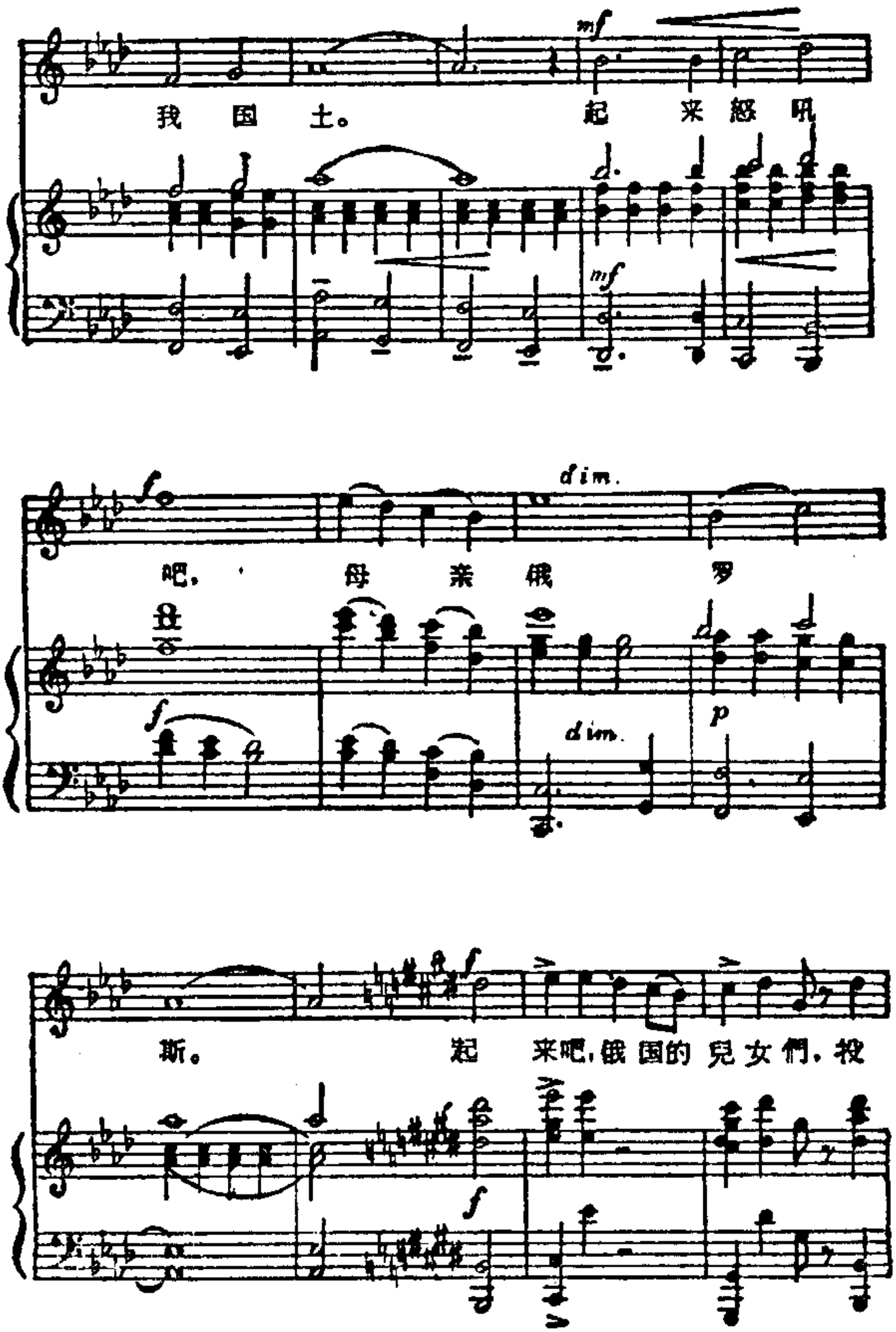


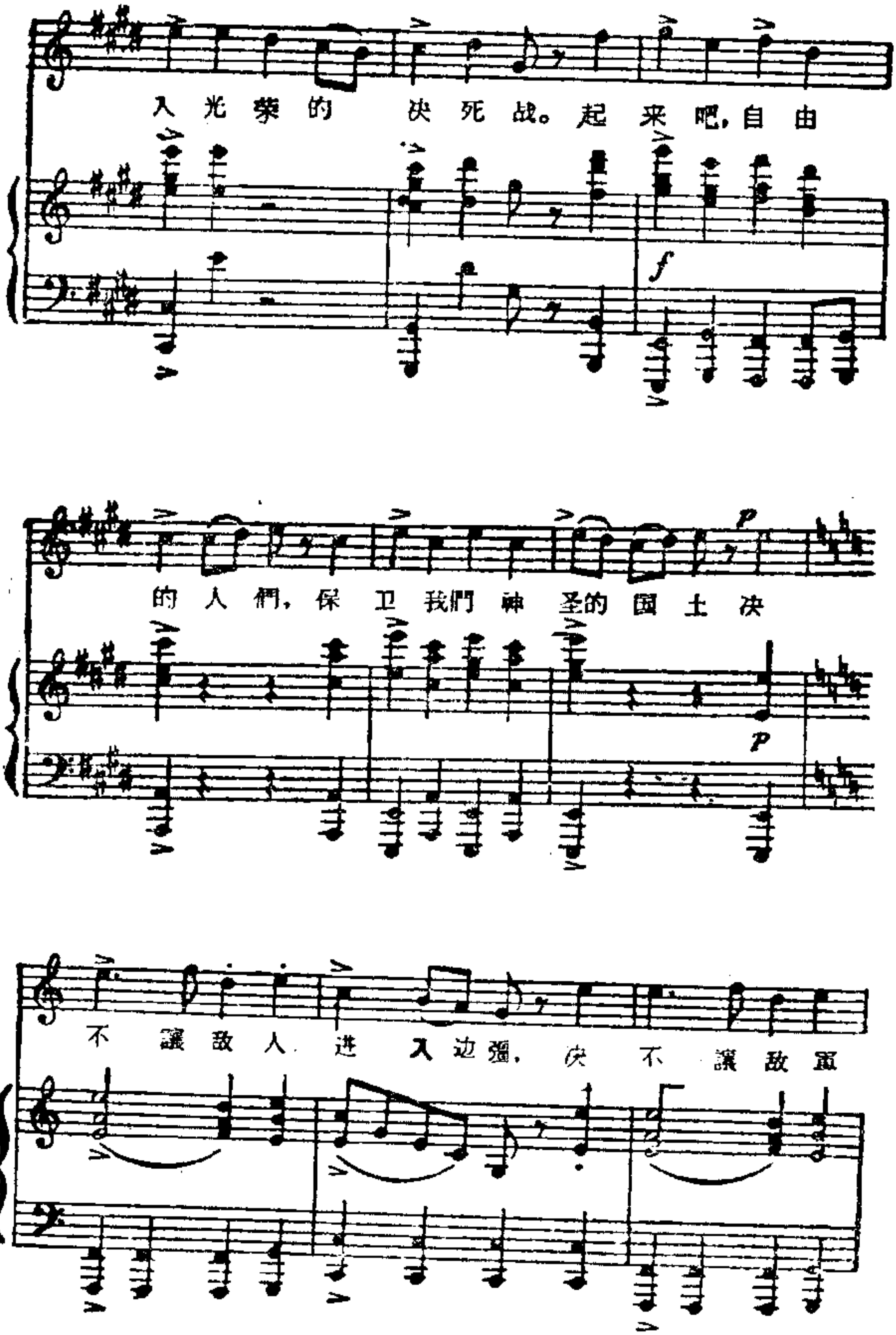

来吧.自由的人們.保卫我們神
圣的国土。光荣归于卫国的战士.那
为国捐躯的永垂不朽。为了祖国为

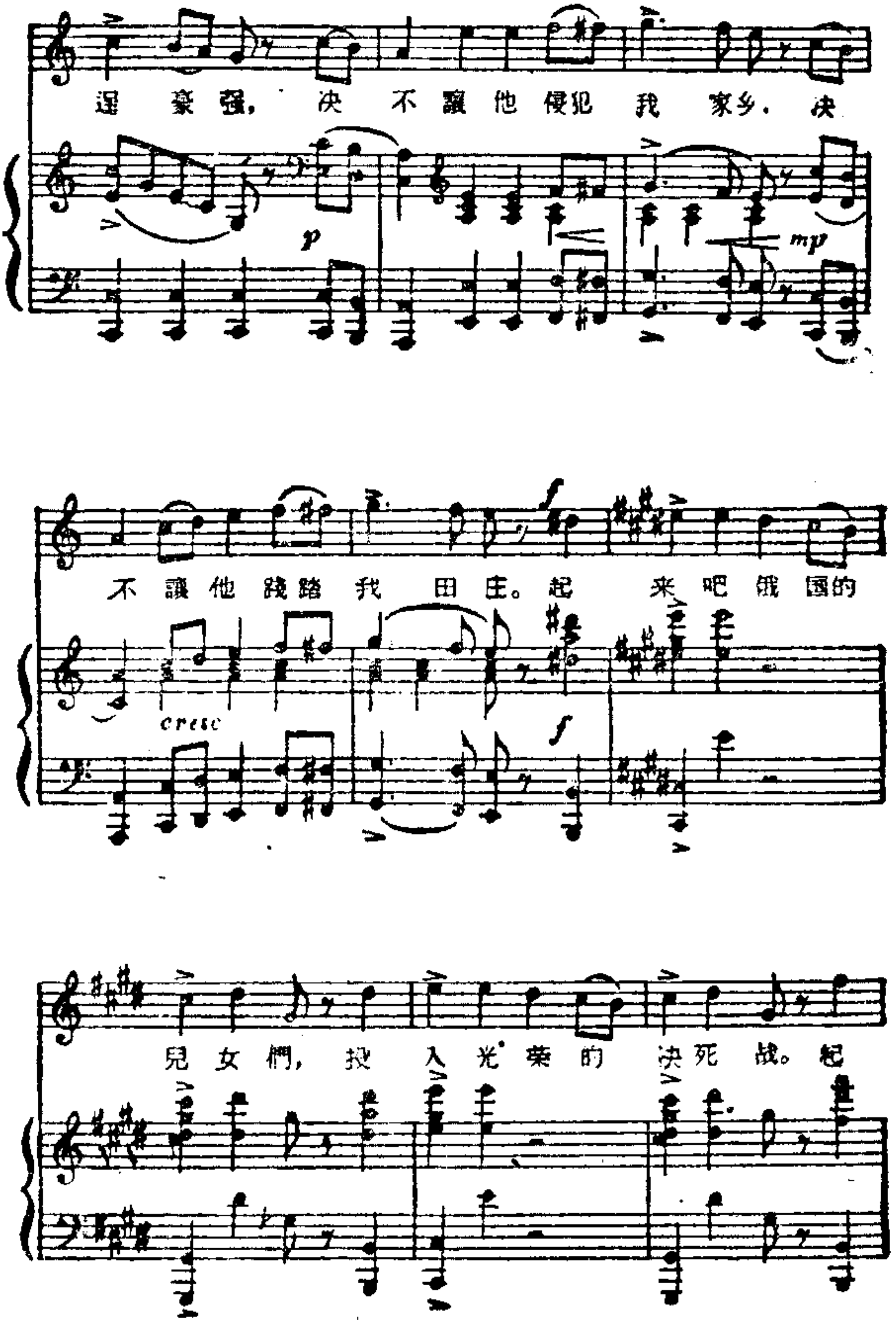

了家乡，起来吧，俄国的兒女們。起
来吧，俄国的兒女們，投入光荣的
决死战。起来吧，自由的人們，保

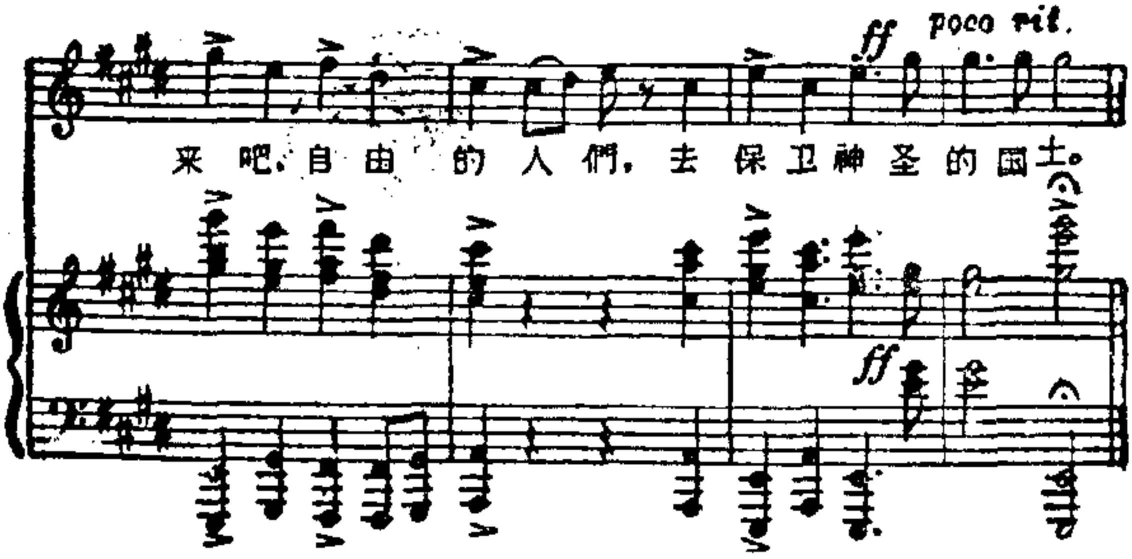

poco rit
卫我們神圣的国土。
ff
p
p
决 不 讓 敌 人。决 不 讓 敌
人 侵 入 我 国 土。


mf
f
起 来 吧 起 来，母 亲
dim.
p
俄 罗 斯。决 不
讓 敌 人，决 不 讓 敌 人 侵 入


mf
我 国 土。 起 来 怒 吼
mf
f
dim.
吧， 母 亲 俄 罗
f
dim.
p
f
斯。 起 来吧，俄 国的 兒 女 們，投
f


入光荣的 决死战。起来吧，自由
的人們，保卫我們神圣的国土决
不讓敌人进入边疆，决不讓敌寇


逞豪强，决不讓他侵犯我家乡，决
p
mp
不讓他踐踏我田庄。起来吧俄國的
cresc
f
兒女們，投入光榮的决死战。起



这个譜例选自切列姆兴著《有声影片中的音乐》一书中的影片《阿历山大·涅夫斯基》中的插曲。吳鈞燮譯配歌詞。